

Департамент культуры Администрации города Омска
бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств № 16» города Омска

Утверждено на заседании
Педагогического совета
«31» августа 2021 г.

Протокол № 7

Директор

БОУ ДО «ДШИ № 16» г. Омска

О.С. Меженная

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа
в области изобразительного искусства

«Изобразительное искусство для взрослых»

Срок освоения 1 год

Составитель:

преподаватель художественного отделения

Баландин В. И.

Омск 2021

Основной целью реализации настоящей комплексной образовательной программы является:

1. Создание необходимых условий для повышения качества образовательного процесса в соответствии с приоритетами современной образовательной политики и потребностями заказчиков образовательных услуг.

2. Создание условий для личностно-творческой самореализации и ранней профессиональной ориентации, обучающихся в различных направлениях художественного образования.

3. Содействие и поддержка творчества и профессионального развития художественно-одаренных детей и подростков.

В соответствии с целью **основными задачами** реализации комплексной образовательной программы являются:

- модернизация содержания образовательного процесса за счет внедрения современных концептуальных подходов и инновационных технологий в сфере искусства, культуры и художественного образования;

- внедрение информационных технологий (компьютерная графика, экранные искусства, мультимедиа технологии и др.);

- создание условий для успешной реализации индивидуальных образовательных потребностей каждого учащегося за счет расширения спектра образовательных услуг;

- создание условий для оптимального развития и творческой самореализации художественно одаренных детей;

- повышение качества дополнительного художественного образования за счет достижения каждым обучающимся оптимального уровня развития художественно-творческих способностей;

- создание условий для духовно-нравственного воспитания на основе общечеловеческих и национальных ценностей и толерантности культур;

- создание условия для социализации личности обучающихся, успешной адаптации и интеграции в социокультурном пространстве;

- профессиональная ориентация учащихся в сфере искусства, культуры, формирование готовности к продолжению художественного образования;

- приобщение к духовной культуре через практическую, творческую деятельность;

- повышение профессиональной квалификации педагогических кадров через создание условий для развития мотивации к научной, учебно-методической, педагогической и исполнительской деятельности;

- расширение участия школы в развитии социокультурного пространства.

Образовательная программа «Изобразительное искусство для взрослых» основана на единстве учебных предметов, реализуемых в рамках данной образовательной программы:

1. Рисунок.

2. Живопись.

3. Станковая композиция.

Программа рассчитана на учащихся, не имеющих начальной художественной подготовки, возраста от 16 лет и старше.

Продолжительность обучения – 1 год. Таким образом, данная программа должна послужить базой, крепкой основой для дальнейшего творческого развития учащихся.

Формами промежуточной и итоговой оценки качества усвоения учебного материала являются выставки и просмотры работ учащихся, организованные в течении и в конце учебного года.

Требования к уровню подготовки выпускников.

- Владеть материалами и инструментами.
- Грамотно располагать предметы в листе (компановка).
- Точно передавать пропорции предметов.
- Владеть конструктивным анализом формы.
- Передавать объем предметов с помощью светотени и цвета.
- Передавать пространство двух-трех планов.
- Передавать материальность предметов.
- Добиваться цельности в изображении натюрморта.
- Владеть основами цветоведения, знать основные живописные термины (цветовой круг, цвета теплые и холодные, Цвета сближенные и контрастные, локальный цвет).
- Владеть техническими приемами акварельной и гуашевой живописи.
- Осмысленно воспринимать формат, ритм, тон, декоративность.
- Грамотно и последовательно вести работу над композицией.
- Знать основные законы композиции.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Академический рисунок является основополагающей дисциплиной в системе художественного образования. Рисунок – основа всех видов изобразительного искусства. Знание академического рисунка необходимо каждому профессиональному художнику, независимо от того, какого направления в искусстве он придерживается. Для успешного выполнения любой художественной задачи, учащийся должен хорошо владеть искусством рисования, и это одно из важных профессиональных качеств будущих художников. В связи с этим подготовке по рисунку всегда уделяется основное внимание.

Основные принципы: Учебные темы по рисунку опираются не только на опыт предыдущих десятилетий, но и на опыт русской реалистической школы в области методики обучения рисунку. Здесь четко соблюдаются принципы

наглядности, последовательности, посильности и доступности обучения. Так, в рисунке, начиная с момента композиционного размещения изображения на листе бумаги и до окончательного завершения его, учащиеся с помощью педагога усваивают правила графического изображения и законы построения формы, перспективного построения, распределения света на предметах. Учащиеся получают некоторые сведения о пластической анатомии человека, животных, учатся изображать фигуру и портрет человека. При этом учащиеся приобретают навыки последовательного ведения рисунка по принципу: от общего к частному и от частного - к общему, а также осваивают технические приемы рисунка - от самых простых до более сложных.

Основная цель учебного предмета «рисунок»: - включает в себя изучение натуры и приобретение необходимых знаний, практических навыков в ее изображении на плоскости листа в условном пространстве, формирование основ профессиональной грамоты изображения на начальном этапе обучения рисунку.

Цель достигается решением ряда задач:

1. Дать учащимся конкретные знания по теории изобразительной грамоты.
2. Научить учащихся видеть, анализировать, грамотно изображать объемную форму на плоскости.
3. Умение работать различными художественными материалами.
4. Эстетическое воспитание посредством изобразительного искусства.

В темы по рисунку включены задания, которые выполняются в разных графических техниках, а также направлены на развитие аналитического мышления и зрительной памяти. Учебные задания располагаются в порядке постепенного усложнения от простейших упражнений в проведении линий и штрихов до изображения человека - наиболее сложного и содержательного объекта. Усложнение заданий идет по степени нарастания сложности формы, содержания и количества изображаемых предметов. А также от сложности самого метода их графического выполнения. Основной задачей содержания учебного предмета служит выявление комплекса постановочных заданий, ведущих к успешному освоению предмета. Формой проведения занятий по программе является урок.

Объем знаний, умений, навыков, полученных учащимися

Учащиеся должны знать:

- основные термины (тон, пропорции, линия горизонта, правила наглядной перспективы);
- знать основные правила построения предметов передачи их объема с помощью светотеневых отношений;

- знать принципы последовательности ведения рисунка, применять их в работе;

- основные технические приемы работы художественными материалами.

Учащиеся должны уметь:

- владеть техническими приемами работы различными художественными материалами и инструментами;

- уметь грамотно располагать предметы в листе (компоновка), точно передавать пропорции предметов;

- уметь поставить предметы на плоскость;

- уметь последовательно вести работу.

Критерии оценки знаний, умений, навыков учащихся

При оценке практической работы учащегося принимается во внимание:

1. Как решена композиция: умение учащимся грамотно располагать изображение на плоскости листа, как согласованы между собой все компоненты изображения.

2. Владение теорией предмета: как ученик использует правила построения предметов с учетом линейной и воздушной перспективы, умение анализировать, видеть и правильно передавать форму предмета, конструктивно-пространственные свойства изображаемого, построение точной формы и характера предметов на листе бумаги с выявлением при помощи светотени объема, тона, фактуры и освещенности изображаемого.

3. Владение техникой: знать принципы последовательности ведения работы (компоновка, построение, выявление формы, обобщение), применять их в работе, уметь доводить рисунок до определенной степени завершенности. Как учащийся использует навыки передачи тональной характеристики предмета, материальности, различные технические приемы работы художественными материалами.

Изучение направления «живопись» также является основной частью подготовки учащегося, которая во многом определяет уровень изучения средств и овладения системой построения формы. Наряду с рисунком и композицией, живопись является одним из ведущих предметов в учебном процессе в детской художественной школе.

Основным принципом: является изучение натуры, неразрывность владения цветом и формой. В обучении проводится принцип последовательности, постепенного усложнения учебных задач от знакомства с основами цветоведения и техническими приемами акварели и гуаши в живописи. Начальный курс программы составляют основы живописной грамоты, учащиеся знакомятся с определенным набором технических приемов в работе акварелью. Пространственные связи изучаются вначале на постановке из двух и трех объемных предметов. Постепенно учебные постановки усложняются, предлагаются различные условия освещения, перед учащимися ставятся более сложные колористические задачи. Изображение предметов,

драпировок и фигуры человека средствами живописи требует достаточной подготовленности, поэтому в данной программе эти темы идут соответственно после подобных заданий по рисунку.

Основная цель заданий по живописи – развитие у учащихся способностей видеть и изображать форму во всем многообразии цветовых отношений, овладение начальными умениями, навыками, способами художественной грамоты.

Цель достигается решением ряда задач:

- Получение практических навыков и умений в области реалистической живописи.
- Умение работать различными художественными материалами.
- Развитие творческих способностей.
- Эстетическое воспитание посредством изобразительного искусства.

Тематический ряд программы широк и разнообразен. Каждая постановка рассчитана на решение конкретных задач. Учебные занятия по живописи носят в основном практический характер, но они включают также теоретическую часть, состоящую из вводной беседы в начале обучения, и перед каждым новым заданием кратко и четко ставится задача предстоящей работы, сроки и методы выполнения. При беседе производится показ иллюстративного материала: учебных работ и методического фонда, а также репродукций с произведений известных художников. Преподавание предмета « Живопись » проводится в неотрывной связи с композицией, перспективой, рисунком и другими предметами. Использование междисциплинарных связей обеспечивает преемственность изучения материала и исключает дублирование. Обучение проводится на основе непосредственной работы с натурой в продолжительных и краткосрочных сеансах. Учебные занятия по срокам и способам исполнения разделяются на длительные и кратковременные этюды. Длительный этюд с натуры – основной метод обучения. Этюд ведется последовательно по этапам. Краткосрочные этюды дополняют длительные этюды. Они возмещают некоторую скованность восприятия, развивающуюся при работе над длительными заданиями. Этюды учат умению целно видеть натуру и брать основное, отбрасывая несущественное. Они позволяют разнообразить технические, живописные приемы.

Объем знаний, умений, навыков, полученных учащимися

Учащиеся должны знать:

- основы цветоведения;
- знать основные термины (цветовой круг, спектр, цвета теплые и холодные, хроматические и ахроматические, сближенные и контрастные);
- понятие локальный цвет, основные и дополнительные цвета;
- понятие тон, светлота, цветовой тон, насыщенность;

- основные технические приемы работы акварелью.
Учащиеся должны уметь:

- владеть техническими приемами акварельной живописи: заливка, размывка, вливание цвета в цвет, а-ля прима, лессировка, мазок;
- уметь брать цветовые отношения в сравнении, анализировать влияние одного цвета на другой, чувствовать изменение цвета предмета в зависимости от окружающей среды и характера освещенности;
- уметь последовательно вести работу.

Критерии оценки знаний, умений, навыков учащихся

При оценке практической работы учащегося принимается во внимание:

1. Как решена композиция: умение учащимся грамотно располагать изображение на плоскости листа, как согласованы между собой все компоненты изображения.

2. Владение теорией предмета: как ученик использует правила построения предметов с учетом линейной и воздушной перспективы, умение анализировать, видеть и правильно передавать форму предмета, конструктивно-пространственные свойства изображаемого.

3. Владение техникой: знать принципы последовательности ведения работы, применять их в работе, уметь доводить рисунок до определенной степени завершенности. Как учащийся использует навыки передачи тональной и живописной характеристики предмета, различные технические приемы работы художественными материалами.

Направление композиции также является ведущим в детской художественной школе. Композиция помогает формированию творческого мировоззрения и развивает художественное, образное мышление. Прививает умение видеть и понимать жизненные явления, помогает выявлению и развитию индивидуальных наклонностей и способностей учащихся. Работа над композицией развивает творческие способности, приучает к самостоятельности, дает возможность передать свое восприятие мира. Курс станковой композиции является на сегодняшний день одним из актуальных в художественной школе. В его задачу входит знакомство учащихся с ролью творческого сочинительства в жизни художника. Предмет необходим для профессиональной ориентации учащихся, для более осознанного выбора будущей профессии.

Основные принципы программы: Концепция программы заключается в строгой последовательности изучения традиционных композиционных базовых законов и правил, навыков и умений и освоения учащимися новых принципов композиционного анализа. Композиция в данной программе понимается широко:

не только как выполнение сюжетно – тематического произведения, но и как сознательная деятельность по организации всех элементов изображения для реализации определенного замысла. В течение всех лет обучения учащиеся осваивают и развивают умение раскрыть тему композиции средствами различных жанров живописи и графики: натюрморт, пейзаж, интерьер.

Основная цель заданий «станковая композиция»: дать учащимся понятие об основных элементах композиции, без которых невозможен грамотный, сознательный подход к творчеству. Освоение определенного объема знаний, умений и навыков, которые позволят учащимся четко и грамотно вести самостоятельную работу над станковой композицией.

Цель достигается решением ряда задач:

1. Обучение навыкам и умениям в работе над практическими заданиями, осмысление языка станковой картины, его особенностей и условностей;
2. Воспитание у учащихся высоких эстетических критериев;
3. Интеллектуальное развитие учащихся, расширение их кругозора, развитие способностей наблюдать и изучать жизнь, отбирать в ней типичное, характерное, достойное для отражения.

Задания по композиции тесно взаимосвязаны с заданиями по рисунку, живописи. В каждой из этих программ присутствуют взаимопроникающие элементы: в заданиях по академическому рисунку и живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в программе по станковой композиции ставятся задачи перспективного построения, выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом. Знания, умения и навыки, полученные учащимися при изучении специальных дисциплин, закрепляются в композиционных заданиях и находят творческое применение при исполнении учебных композиций. Изучение композиции не предполагает готовых решений, а лишь помогает учащимся более грамотно пользоваться в самостоятельной работе средствами изобразительного искусства. Дальнейший ход обучения должен идти по линии углубления и расширения знаний основ композиции в процессе выполнения учащимися упражнений и практических работ. Программа предусматривает выполнение значительного числа разнообразных заданий – как краткосрочных, так и длительных, преследующих разные учебные задачи. В работе над композицией большое значение для пробуждения пластического воображения и фантазии имеет показ классических произведений в репродукциях или музейных подлинниках. В течение курса учащиеся получают представление об отличии станковой композиции от других предметов и в тоже время тесную взаимосвязь с ними. Учащиеся должны

усвоить, что упражнения по предмету служат основой композиции ее базовой частью и должны применять эти навыки на практике в других предметах.

Процесс обучения строится по принципу «от простого к сложному». На основе этого у учащегося постепенно развивается осознанное чувство ритма, движения, силуэта. Учащиеся должны уяснить логику последовательности ведения заданий их связи между собой. Задания даются разнообразные, учитывая возраст учащихся их интересы и увлечения, способные заинтересовать и более активно подключить к учебному процессу. Для выполнения практических работ предусматривается применение доступных школьникам материалов (тушь, гуашь, бумага белая и цветная, картон), материалов, необходимых для создания аппликаций, коллажа.

Каждое из заданий данной программы включает в себя три обязательных элемента познания:

1. Последовательное освоение двух- и трехмерного пространства;
2. Знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и приемами композиции;
3. Изучение выразительных возможностей тона и цвета.

В процессе обучения каждый учащийся должен овладеть навыками самостоятельного умения отражать жизненные впечатления в композициях, этюдах и рисунках.

Объем знаний умений навыков, полученных учащимися

Учащиеся должны знать:

- основные законы композиции (закон целостности, закон подчиненности всех закономерностей и средств композиции единому замыслу);
- основные правила композиции (передача ритма, выделение сюжетно – композиционного центра, симметрия, асимметрия, расположение главного и выделение выразительными средствами, высокий или низкий горизонт);
- основные приемы композиции (горизонталь и вертикали, диагональные направления);

- при работе над композицией сознательно и грамотно использовать выразительные средства композиции: линию, штрих, пятно цветное и тональное, светотень, перспективу (линейную, воздушную).

Учащиеся должны уметь:

- уметь связывать композиционный замысел со сбором дополнительного материала, изучением эпохи, социальной жизни общества, мировоззрением;
- умение использовать свои наблюдения окружающей жизни для создания выразительной композиции;
- использование в работе (исходя из темы) цветового контраста и цветовой гармонии, контрасты размеров, форм, тональности;

- при анализе произведений изобразительного искусства уметь разобраться в организации картины: понять какими, правилами и средствами композиции пользовался автор, увидеть различные подходы к решению композиции в разных видах искусств;

- владеть различными материалами и применять их в соответствии с замыслом.

Критерии оценки знаний, умений, навыков учащихся

При оценке практической работы учащегося принимается во внимание:

1. Как решена композиция: правильное решение композиции (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, выбор сюжета, как выражена общая идея и содержание, как применяет на практике основные законы и правила композиции).

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, применяет их в соответствии с замыслом, как использует выразительные художественные средства в выполнении задания.

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа.

Формы контроля знаний, умений, навыков Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме обсуждения работ, итоговый контроль и промежуточный контроль в форме просмотра.

Перечень учебно-методического обеспечения.

- Мольберты и планшеты формата А-2.
- Софиты.
- Столы для постановок.
- Бумага различного формата и качества.
- Доска.
- Таблицы по цветоведению.
- Наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам.
- Репродукции произведений классиков русского и мирового искусства.
- Таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции.
- Работы учащихся из методического фонда.
- Натюрмортный фонд.
- Таблица со схемой пропорций головы человека. (Г. Баммес)

Использованная литература.

- Беда Г. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, композиция. 2-е издание, переработанное и дополненное. М., 1981
- Кузин В. наброски и зарисовки. 1970.
- Сокольникова Н. Основы рисунка. Обнинск, 1996.
- Шорохов Е. Основы композиции. М., 1979.
- Шугаев В. Орнамент на ткани. М., 1979.
- Краморов С. Конструктивный рисунок. Омск 2005.
- Королев В. Материалы и техники рисунка. М., 1984.
- Альберт Грег и Рейчел Вулф. Основы техники акварели. Минск. 2003.
- Школа изобразительного искусства. 1, 2, 3 том. М., 1989.

Учебно-тематический план.

№ задания	Тема	Кол-во часов	Теоретические занятия	Практические занятия
1	Предмет «рисунок». Графические материалы. Линия и ее возможности.	6	1	5
2	Композиция. Равновесие пятен.	6	1	5
3	Натюрморт из 3-4 предметов несложной формы.	6	1	5
4	Натюрморт из 2-3 предметов.	6	1	5
5	Упражнения по организации плоскости листа. Формат.	6	1	5
6	Тела вращения. Шар, конус, цилиндр.	6	1	5
7	Натюрморт из 2-3 предметов. 2 варианта по выбору – теплый или холодный.	6	1	5
8	Упражнения по организации плоскости листа. Ритм.	6	1	5
9	Натюрморт из 3-4 предметов с боковым освещением. Цилиндр, конус, шар.	6	1	5
10	Натюрморт из 3-4 предметов. Акварель.	6	1	5
11	Декоративный натюрморт из 3-4 предметов.	12	1	11
12	Ассоциативная композиция «спорт», «цирк», «танец», «космос».	6	1	5
13	Перспектива куба.	6	1	5
14	Упражнения. Цветовые рефлексы.	6	1	5
15	Принципы стилизации. Упражнения.	6	1	5
16	Натюрморт из 3 – 4 предметов прямоугольной формы.	6	1	5

17	Натюрморт с контрастным фоном.	6	1	5
18	Орнамент.	6	1	5
19	Наброски. Портрет.	6	1	5
20	Натюрморт из 3-4 предметов с теплым освещением.	12	1	11
21	Передача характера человека через костюм.	6	1	5
22	Постановка с элементами интерьера.	12	1	11
23	Натюрморт из предметов, близких по тону, с контрастным фоном. По выбору один из двух вариантов: 1-темные предметы, фон – светлый (6 часов) или 2-светлые предметы, фон – темный (6 часов).	6	1	5
24	Выполнение пластической композиции на основе светлотного контраста.	6	1	5
25	Упражнения по изображению предметов в различных положениях.	6	1	5
26	Натюрморт из 3-5 предметов быта.	6	1	5
27	Натюрморт. Коллаж.	12	1	11
28	Карикатура.	6	1	5
29	Человек в интерьере. «Кузнец», «Парикмахер», «Аптекарь», «Торговка».	6	1	5
30	Гипсовый орнамент и драпировка со складками.	12	1	11
31	Итоговая работа «Человек и пейзаж».	12	1	11

Итого: 222 часа, 37 недель (по 6 часов в неделю).